

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА СПЕКТАКЛЯ

Д. Ю. Марченко,

аспирант Белорусской государственной академии искусств

Уже само определение искусства¹ как отражения действительности включает в себе мысль об образе: искусство отображает жизнь, то есть представляет ее в образной форме.

Эстетический закон включает: «Образ – это эстетическая категория, объединяющая способ и форму освоения и преобразования действительности в искусстве» [10].

«Образ – сердце искусства, а само искусство – это способ мышления художественными образами» [7]. Образ вбирает в себя различные художественные образы, и в то же время (в зависимости от контекста) сам может выступать таковым.

Художественный образ театрального искусства – это сценический образ². (Сценический образ – понятие конкретное, относящееся только к сценическому искусству.) «Сценический образ также является эстетической категорией, это особая специфическая форма отражения реальной действительности средствами театрального искусства, в узком смысле представляет собой конкретное содержание отражаемого явления действительности, воссоединенную драматургом, режиссером, актерами, художником картину жизни, выведенный ими характер или персонаж» [4].

Отметим некоторые аспекты, которые отличают художественный образ от сценического.

---

¹ Искусство – творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах [9].

Искусство (от церк.-слав. искусство (лат. experimentum – опыт, проба); ст.-слав. искоушь – опыт, испытание [12; 2]) – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения [3] внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе [8].

² Художественный образ, воплощенный на сцене театральными средствами; эстетическая категория, описывающая законченную и воплощенную на сцене художественную мысль; средство театрального мышления; единица театральной системы; наиболее общий вид художественного обобщения на любом уровне театральной содержательной структуры: спектакль в целом или его часть (пласт), персонаж, пространство, смысловая связь и др.; смысловая связь, создаваемая театральным приемом.

«Во-первых, это наличие зрителя. Если любой художественный образ любого вида искусства может существовать сам по себе (имеется в виду физическое существование), то у сценического образа самостоятельными могут быть лишь его отдельные подсистемы – сценографическая, вещественно-предметная, техническая, а сам он начинает “жить”, когда появляется его основная синтезирующая система – актерская и то, ради чего он существует, – зритель» [4].

Во-вторых, «сценический образ может существовать только в момент сценического действия. Художественный образ любого вида искусств может существовать самостоятельно, вне определенного времени.

В-третьих, сценический образ не отражает реальную действительность, а воссоздает ее, в отличие от других образов.

В-четвертых, сценический образ – полифункциональная система, воздействующая на все органы чувств человека.

Исходя из определений художественного и сценического образов, кажется, что между ними можно поставить знак равенства, потому что оба определения являются философскими и эстетическими категориями, но на этом их сходство заканчивается. Художественный образ определяет процесс художественной деятельности творца и конечный продукт искусства каждого вида. А сценический образ сам является продуктом художественной деятельности режиссера, хотя и вбирает в себя практически все виды искусства, то есть их художественные образы. Поэтому понятие и определение “художественный образ” шире и вбирает в себя определение “сценический образ”, который является художественным образом театрального искусства» [4].

Соответственно, характеристики художественного образа подходят к сценическому образу, но не все. Ниже будут приведены лишь избранные черты образа, которые применимы к искусству театра и раскрывают его специфику.

Важнейшая особенность – это содержание обобщения, которое выражает существенные стороны действительности – общее и передает внутреннее восприятие – индивидуальное. Изображение конкретных картин жизни в искусстве не является самоцелью. Если бы весь смысл творчества сводился только к внешне правдивой передаче жизненных событий, людей, пред-

метов, искусство не было бы серьезным средством познания мира и воспитания человека, а это одно из ключевых характерных качеств.

В театре для наглядности режиссерского замысла художник всегда опредмечивает некоторое общее значение. Это свойство образа – есть основа для всякого рода иносказаний, символов, аллегорий.

Условность сценической формы как способ обобщения «оказывается необходимостью в решении сложных идейных задач. И освобождение от подробностей неправильно приравнять к упрощению, схематизации, если они сопровождаются одновременным усилением концентрации, выразительности, эмоциональной насыщенности. Переформирование априорного или индивидуального облика предпринимается с целью предоставить возможность непосредственно пережить то, что в реальной действительности не исчерпывается информацией или конкретным фактом, то есть общее, сущность, добиваясь “зримости смысла”» [6] – идеи.

«Художественный образ представляет собой единство объективного, то есть того, что идет от действительности, отраженной в образе, и субъективного – того, что отражает личность художника, режиссера, творящего образ: его характер, темперамент, национальные черты, исключительность таланта и так далее» [11].

Передавая какие-то стороны объективной действительности, любой художественный образ вместе с тем несет в себе черты стиля, почерка автора, содержит персональные особенности.

Создаваемые образы – есть плод фантазии, вымысла, который опирается на наблюдения и размышления над явлениями действительности. В этом помогает прием использования метафоры – передачи того или иного явления путем сопоставления его с другим конкретным предметом или явлением.

Художественное мышление всегда метафорично, оно стремится придать искусству в целом глубокий внутренний смысл, помогает познать суть, воздействуя на чувства человека (полифункциональность системы).

Г. Гегель полагал, что образ является неотъемлемым компонентом символа. Вторым компонентом является смысл. Отсю-

да образ – выражение смысла [5]. Передается он с помощью системы символов, знаков, создания метаязыка театра.

Соответственно, «совершенно очевидно, что на сцене любой элемент что-либо символизирует, становится знаком: сцена поддается семиотизации³. И можно изучать сценические процессы символизации, рассматривая площадку как риторическую:

– метафору – иконическое использование символа (такой-то цвет или такая-то музыка отсылает к той или иной атмосфере);

– метонимию – использование знака как признака (дерево отсылает к лесу);

– аллгорию (чайка в пьесе того же названия представляет отсылку не только к Нине, но символизирует невинность, по-пранную праздность)» [5].

На основе классификаций Ф. Соссюра, Ч. Пейрса и семиотических теорий других философов, лингвистов, режиссеров-теоретиков такую модель рассмотрения постановки с целью глубокого анализа пробовал приспособить П. Пави [9].

Символом или театральным знаком в значении носителя смысла является как целостный образ спектакля, так и отдельные его составляющие – с одной стороны, план содержания (драматургический текст, его концепция), с другой стороны, план выражения, представления (актерские образы, мизансценирование и все сценические материалы: предметы, художественное оформление, освещение и пр.). Иными словами, получается, что знаковая система выходит из образной системы. Отсюда следует финальная характеристика сценического образа: это наличие в его составе образного строя – трансформированных художественных образов различных видов искусств. Простое доказательство этому – то, что сценическое искусство – искусство априори синтетическое [4]. Но в синтезе образы начинают проявлять такие возможности и способности, которые отсутствовали у них в одиночном существовании.

Создание образа является смыслом и конечной целью творческого процесса, который включает в себя образ всего спектакля, идейно-художественная целостность которого, взаимо-

---

³ Семиотизация [от англ. *semiotics* и фр. *sémiologie* (от греч. *σήμα* – знак + *λόγος* – слово, учение, разум, соразмерность, сущность)] – метод анализа театрального события, связанный с определением театральных знаков, их соотношения и с пониманием сценического текста как системы знаков [1].

действие всех его компонентов, в том числе образы-характеры, создаваемые актерами, определяются режиссерским замыслом и его воплощением.

Итак, художественный образ, равно как и сценический, – это метафоричное изображение замысла режиссера-творца, которое сочетает в себе его личную точку зрения на действительность и обобщение, выражается в условной форме путем сложения воедино различных образов и носит семиотический характер.

---

1. *Бушуева, С. К.* Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / сост. С. К. Бушуева, А. П. Варламова, Н. А. Таршис, ред. А. П. Варламова, А. В. Сергеев. – Вып. 1. – СПб., 2005. – 250 с.

2. *Виноградов, В. В.* История слов / В. В. Виноградов. – Часть 3. – М.: Ин-т русск. яз. РАН, 1999. – 1142 с.

3. *Колингвуд, Р. Д.* Принципы искусства / Р. Д. Колингвуд, пер. с англ. А. Г. Раскина, под ред. Е. И. Стафьевой. – М.: Яз. русск. культ., 1999. – 328 с.

4. *Курбатов, В. П.* Сценический образ спектакля как системный объект: уч. пос. / В. П. Курбатов. – Кемерово: Гос. ун-т культ. и иск., 2007. – 184 с.

5. *Мамардашвили, М. К.* Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 213 с.

6. *Михайлова, А. А.* Художественный образ и проблема условности в искусстве / А. А. Михайлова. – М.: Акад. общ. наук при ЦК КПСС, 1965. – 19 с.

7. *Николаев, А. И.* Основы литературоведения: учеб. пос. для студ. филолог. спец. / А. И. Николаев. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с.

8. *Ожегов, С. И.* Словарь русского языка / С. И. Ожегов, под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1984. – 800 с.

9. *Пави, П.* Словарь театра / П. Пави, под ред. К. Разлогова. – М.: Прогресс, 1991. – 490 с.

10. *Родянская, И. Б.* Образ художественный // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978. – Т. 5. – Стб. 363. – 369 с.

11. *Скатерщиков, В. К.* Художественный образ в искусстве / В. К. Скатерщиков. – М.: Музгиз, 1961. – 28 с.

12. *Фасмер, М.* Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – М. Фасмер; пер. с нем. О. Н. Трубачев. – М.: Прогресс, 1971. – Т. 3. – 827 с.